

Estética.

Código: 200763 Créditos: Materia:

Carácter: Obligatoria

Curso: Semestre: Horas de dedicación: Horas lectivas: Horas autónomas: Coordinador/a:

Equipo docente:

Idioma: Català & Castellano

—Descripción

Estética forma parte de las asignaturas del Área de Teoría que desde primer curso ofrecen los recursos con los que cada alumno/a debe construir el andamiaje teórico y conceptual que acompaña sus procesos de trabajo como investigador/a en el campo de las artes y el diseño. La Estética se entiende como un amplio campo de saberes y prácticas que hace referencia a la dimensión de sensibilidad común y compartida que constituye los contextos que habitamos —por tanto, también a sus modos de producción, a sus efectos—, así como a las formas de expresión que ponen de manifiesto esta dimensión, con especial atención a las que se producen en los campos de las artes y el diseño. En este sentido, la historicidad y relatividad contextual de las formas estéticas constituyen ejes clave para señalar y mostrar aquellos elementos culturales, sociopolíticos, materiales e ideológicos que las atraviesan, a la vez que permiten habilitar un pensamiento crítico y situado desde un presente dinámico y complejo.

—Contenidos

La asignatura se estructura en 3 bloques de contenidos.

Bloque 1. La estética como problema.

1.1. Introducción. Afrontar un campo de problemas.

1ª aproximación a la noción de estética: las formas históricas de la sensibilidad. Terminología y constelaciones conceptuales (sensibilidad, expresión, mímesis, poiesis, artes y artefactos, etc.).

Contexto, formación, genealogía y evolución de conceptos.

1.2. La estética en contexto.

Visión sinóptica y cambio de escala.

La Modernidad situada. Modernidad y autonomitzación del discurso estético. Discurso e ideología. Arte, artista, público, crítica. La emergencia del diseño.

De la razón disciplinaria al pensamiento transdisciplinario; de la Estética a las estéticas. Estéticas decoloniales, relacionales, contextuales.

Bloque 2. Estética y experiencia.

2.1. La experiencia moderna.

El s. XVIII y el gusto.

Sensibilidad, modernidad y capitalismo.

Crítica como ethos y como ejercicio. La idea de límite.

2.2. Experiencia: aperturas conceptuales.

Las formas de la experiencia. Experiencia y vivencia.

El sujeto, los otros, el mundo. Contexto y campos de experiencia.

Conformación y transformación.

2.3. Experiencia estética

Adscrit a la UAB

Consorci d'Educació de Barcelona Generalitat de Catalunya Aiuntament de Barcelona Aproximación a 4 propuestas teóricas del s. XX: pragmatismo, hermenéutica, negatividad, recepción.

Elementos para pensar la experiencia estética hoy.

Bloque 3. Estética y contexto.

Dinámicas y efectos de las formas del capitalismo global.

Época global, estética, artes y diseño. Emprendeduría, proyecto y subjetividadmarca.

Sensibilidad, experiencia, espacio, tiempo, lugar, diferencia. Pensar el contexto hoy: contribuciones desde el "giro espacial".

Objetivos formativos

Genéricos

Como objetivo formativo fundamental, se trata de introducirse en la estética como campo problemático que vincula un núcleo central de nociones (artes, diseño, sensibilidad, experiencia estética y otros) con procesos y contextos geohistóricos diversos (en sus dimensiones social, política, cultural, económica). A partir de aquí, los objetivos formativos básicos son:

- distinguir y situar términos y conceptos implicados en el pensamiento de lo estético
- analizar e interpretar textos directa o indirectamente relacionados con la estética
- producir textos propios empleando los recursos conceptuales asumidos, a la vez que se fomenta un pensamiento y experimentación propios en relación a lo estético como problema
- adquirir herramientas y recursos conceptuales para favorecer un posicionamiento crítico en relación a los procesos y productos de las artes y el diseño, en relación a uno/a mismo/a como artista/diseñador y en relación al contexto.

Bloque 1

- comprender la relación entre estética y filosofía, situar históricamente la aparición del discurso propiamente estético y problematizar la estética como disciplina
- adquirir una visión histórica y contextual sobre el campo de problemas relacionados con lo estético, sus evoluciones y rupturas, así como abordar y analizar casos concretos

Resultados de aprendizaje (ver RA en el último punto de esta guía):

RA1, RA2, RA3, RA4, RA13, RA14, RA15, RA16

Bloque 2

- situar y comprender la modernidad en las condiciones propias de complejidad y problematicidad que la atraviesan, así como distinguir diversos usos del concepto de modernidad
- analizar y comprender los elementos conceptuales que comprenden las nociones de sensibilidad y experiencia en sus contextos geohistóricos
- analizar y discutir la noción de experiencia estética

Resultados de aprendizaje (ver RA en el último punto de esta guía):

RA5, RA6, RA8, RA9, RA13, RA14, RA15, RA16

Bloque 3

- analizar críticamente desde la dimensión estética elementos que conforman nuestro contexto presente
- conocer y comprender aportaciones conceptuales del giro espacial para el pensamiento crítico del contexto presente, con atención especial al campo de creación y producción de las artes y el diseño

Resultados de aprendizaje (ver RA en el último punto de esta guía): RA7, RA12, RA11, RA13, RA14, RA15, RA16

-Metodología docente y actividades formativas

El alcance de las competencias propias de la asignatura implica, fundamentalmente, poner en juego tres ejes metodológicos. Por un lado, y por parte del profesor, la exposición de contenidos y planteamientos abiertos de problemas en relación a la materia tratada (actividad dirigida). Por otro lado, en relación a las cuestiones planteadas y por parte de los/las alumnos/as, la confrontación con —y empleo de—contenidos, criterios y herramientas conceptuales adquiridas; y todo ello a través de actividades formativas diversas: debate, análisis e interpretación de materiales en grupo, exposición y discusión de ejercicios realizados, etc. (actividades supervisadas). En tercer lugar, un eje metodológico orientado a una labor heurística y de investigación (individual y en grupo), a través de actividades formativas que promueven la producción propia de textos, y en los cuales se valorará el equilibrio entre el rigor en la aplicación de los aprendizajes alcanzados y la capacidad de ensayar y experimentar con criterios propios (actividades autónomas y supervisadas). La metodología docente implica un proceso de evaluación continua, tanto individual como de grupo, de los procesos, actividades y resultados que se van dando a lo largo del semestre.

Por otro lado, se dan algunas sesiones de docencia intercambiada y de docencia conjunta con la profesora de la asignatura de Antropología. Se produce, así, una integración parcial de aspectos de planificación, formas, contenidos y evaluación de las asignaturas de Antropología (1^r semestre) y Estética (2º semestre). Esta propuesta debe permitir optimizar herramientas y recursos para alumnos/as y para docentes, a la vez que da un sentido global a estas asignaturas dentro del Área de Teoría del Grado, especialmente teniendo en cuenta que son de primer curso y que significan el encuentro de los/las nuevos/as alumnos/as con ejes teóricos, conceptuales y metodológicos.

Actividad dirigida

Sesiones para percibir, comprender, pensar i comunicar. Se potencia el debate a partir de referentes teóricos y planteamientos aportados tanto por profesores/as como por alumnos/as.

ECTS: 22% Horas: 33

Resultados de aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA4, RA6, RA9

Actividad supervisada

Seguimiento y desarrollo de las propuestas en el aula o taller. Se valora la participación, implicación y colaboración. Los trabajos se llevan a cabo de manera personal y/o en grupo, y se realizan en el aula o taller. Se realiza un seguimiento directo de los procesos de trabajo para conocer el nivel adquirido por los/las alumnos/as, y poder incidir en aquellos que conllevan mayores dificultades.

ECTS: 19% Horas: 29

Resultados de aprendizaje: RA7, RA8, RA10, RA11, RA13, RA14

Actividad autónoma

Actividad individual complementaria al trabajo en aula o taller. Se valora la capacidad para relacionar conceptos y contenidos, así como para la investigación. Los/las alumnos/as realiza trabajos con los recursos propuestos y con aquellos que ellos/as mismos/as adquieran por su parte: investigación y recopilación de información, reflexión, análisis, etc. Así mismo, realiza un dossier recopilatorio de todo el proceso.

ECTS: 52% Horas: 78

Resultados de aprendizaje: RA5, RA12, RA15, RA16

Actividad de evaluación

Evaluación individual y/o en grupo de procesos y resultados generales o parciales de la asignatura. Entrevistas individuales o reflexiones en grupo del resultado general de la asignatura en sus diversas fases.

ECTS: 6% Horas: 10

Resultados de aprendizaje: RA11, RA12, RA13, RA14, RA15, RA16

*[Por motivo de festividades, el Grupo 1.3 tiene 8 horas lectivas menos que los otros dos grupos; la compensación se produce con el mismo número de horas dedicadas al trabajo autónomo quiado]

—Fvaluación

Sistema de evaluación común para todo el Área de Teoría

La evaluación es continua y tiene en cuenta todo el proceso de trabajo y de aprendizajes de los/las alumnos/as mediante los trabajos y actividades en el aula, las tareas a realizar individuales y en grupo, y los proyectos de investigación en horas autónomas. Aunque se propone para cada actividad y trabajo su peso específico en porcentaje del conjunto de la evaluación final, esta ponderación es orientativa y flexible, teniendo en cuenta dinámicas individuales, grupales y de la propia asignatura.

Trabajo de curso en grupo (~25%)

Iniciado en el 1^r semestre en la asignatura de Antropología (ver detalles de la articulación entre asignaturas en el apartado de Metodología docente), el trabajo acabado para aquella asignatura se retoma con el objetivo de desarrollar una nueva elaboración desde una dimensión estética (segunda parte del trabajo).

Criterios de evaluación: aplicación de recursos conceptuales y teóricos adquiridos en la asignatura; calidad de la investigación (documentación, elaboración conceptual, creatividad, visión crítica); capacidad de trabajo en grupo; capacidad de autocrítica; corrección formal.

Ensayos (~50%)

Elaboración de 2 o 3 ensayos en los que el/la alumno/a muestra, a través de la producción de textos propios, la articulación entre aprendizajes adquiridos y una posición y discurso propios que debe ir elaborando. Los contenidos vienen dados por los bloques de contenidos tratados y por los textos de referencia en cada caso.

Criterios de evaluación: se valora fundamentalmente el equilibrio entre los textos propuestos (interpretación, conceptos y recursos, argumentos e ideas), las cuestiones y problemas que proponen y, finalmente, una posición propia relativa a un contexto de experiencia; capacidad de elaboración conceptual estructurada y propositiva; creatividad; visión crítica y autocrítica; uso de un lenguaje propio y adecuado a la materia; corrección formal.

Actividades complementarias en el aula (~15%)

Actividades en pequeños grupos o grupo aula: visionado, comentario y debate a partir de materiales textuales y audiovisuales; elaboración de ejercicios breves relacionados con la percepción y/o la creatividad; comentario y debate a partir de acontecimientos de actualidad; otras actividades propuestas por los/las alumnos/as.

Criterios de evaluación : implicación en las dinámicas del aula; respeto a las posiciones mostradas por los demás.

Dossier de asignatura (~10%)

Elaboración del dossier que contiene ejercicios de grupo o individuales, registro de actividades complementarias y valoración de la asignatura.

Criterios de evaluación: presentación y estructura; corrección formal.

-Bibliografía

En función de las cuestiones que se van tratando, se trabaja generalmente con extractos o capítulos de los textos que se indican a continuación. En este sentido, cabe entender que los textos se proponen, entre otros posibles, como cajas de herramientas para la confrontación con aquellas cuestiones o problemáticas. Por otro lado, al final de esta bibliografía se especifican algunas obras siempre disponibles como textos de consulta general sobre las corrientes teóricas y autores/as relevantes en el campo de la estética, las artes y el diseño.

Anzaldúa, G., Borderlands, San Francisco (CA): Aunt Lute Books, 1999.

bell hooks, *Yearning. Race, gender and cultural politics*, Boston (MA): South End Press, 1990. Benjamin, W., *Discursos Interrumpidos I*, Taurus, Madrid, 1989.

---, «Sobre algunos temas en Baudelaire», en (íd.), *Iluminaciones II. Poesía y capitalismo*, Madrid: Taurus, , 1998.

Berger, J., Modos de ver, Barcelona: Gustavo Gili, 2000.

Berman, M., Todo lo sólido se desvanece en el aire, Madrid: S. XXI, 1988.

Calvera, A. (ed.), Arte ¿? Diseño, Barcelona: Gustavo Gili, 2003.

Chaves, N., El oficio de diseñar. Propuestas a la conciencia crítica de los que comienzan. Barcelona: Gustavo Gili. 2001.

Danto, A.C., Después del fin del arte, Barcelona: Paidós, 2002.

De Micheli, Las vanguardias artísticas del s. XX, Madrid: Alianza, 2002.

Deutsche, R., Evictions. Arts and Spatial Politics, Cambridge (MA): The MIT Press, 1996.

Dewey, J., Arte como experiencia, Barcelona: Paidós, 2008.

Eagleton, T., La estética como ideología, Madrid: Trotta, 2006.

Foucault, M., "¿Qué es la Ilustración?", en (id.) *Obras esenciales*, vol. III (Estética, Ética y Hermenéutica), Barcelona: Paidós, 1999.

Gómez, P.P., Mignolo, W., Estéticas decoloniales, Bogotá: Univ. Fco. José de Caidas, 2012.

Hume, D., La norma del gusto y otros ensayos, Barcelona: Península, 1998.

Laddaga, R., Estética de la emergencia, Buenos Aires: Adriana Hidalgo ed., 2006

Laval, Ch., Dardot, P., *La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal*, Barcelona: Gedisa, 2013.

Massey, D., Space, Place and Gender, Minneapolis: Univ. of Minessota Press, 1994.

Rancière, J., La división de lo sensible. Estética y política, Centro Estudios Visuales de Chile, 2009

Trinh T. Min-ha, *When the moon waxes red. Representation, gender and cultural polítics*, New York: Routledge, 1991.

Textos de consulta general:

AAVV, Altres mirades sobre el disseny, Barcelona: Ed. Escola Massana, 2004.

Bozal, V. (ed.), *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas* (2 vols), Madrid: La balsa de la medusa, 1996.

Givone, S.: Historia de la estética, Madrid: Tecnos, 1990.

Jímenez, M., ¿Qué es la estética?, Barcelona: Idea Books, 1999.

Ontañón, A, Prieto, J.A. (eds.), *Altres mirades sobre l'Artesania*, Barcelona: Ed. Escola Massana, 2009.

Tatarkiewicz, W.: Historia de seis ideas, Madrid: Tecnos, 1987.

—Programación de la asignatura

Grupo 1.1: Mie 12.30 - 14.30 / Vie 12.30 - 14.30.

Grupo 1.2: Mie 09.00 - 11.00 / Jue 08.00 - 10.00

Grupo 1.3: Lun 09.00 - 11.00 / Jue 12.30 - 14.30

*[Por motivo de festividades, el Grupo 1.3 tiene 8 horas lectivas menos que los otros dos grupos; la compensación se produce con el mismo número de horas dedicadas al trabajo autónomo guiado]

Semana I

Introducción a la asignatura. Aspectos organizativos, evaluación, etc.

¿Qué es un trabajo en grupo?

¿Qué es un ensayo?

Actividades: Dirigidas, 2,5 h / Supervisadas: 1,5 h

Trabajo autónomo: búsqueda de recursos.

Semana II

Bloque 1.1 / Introducción. Estética: afrontar un campo de problemas.

Actividades: Dirigidas, 2,5 h / Supervisadas: 1,5 h

Trabajo autónomo: lectura de textos; preparación del trabajo en grupo.

Semana III

Bloque 1.1 / Terminología y constelaciones conceptuales. Contexto, formación, genealogía y evolución de conceptos.

Actividades: Dirigidas, 2,5 h / Supervisadas: 1,5 h

Trabajo autónomo: búsqueda de recursos; lectura de textos; elaboración del trabajo en grupo.

Semana IV

Bloque 1.2 / La estética en contexto. Visión sinóptica y cambio de escala. Modernidad y autonomización del discurso estético. Arte, artista, público, crítica. La emergencia del diseño.

Actividades: Dirigidas, 2,5 h / Supervisadas: 1,5 h

Trabajo autónomo: lectura de textos; visita a exposición o acontecimiento; elaboración del trabajo en grupo.

Semana V

Bloque 1.2 / De la razón disciplinaria al pensamiento transdisciplinario; de la Estética a las estéticas. Estéticas relacionales, contextuales, decoloniales.

Actividades: Dirigidas, 2 h / Supervisadas: 2 h

Trabajo autónomo: lectura de textos; elaboración del trabajo en grupo; preparación del ensayo 1.

Semana VI

Bloque 2.1 / La experiencia moderna. El s. XVIII y el gusto. Sensibilidad, modernidad y capitalismo.

Actividades: Dirigidas, 2,5 h / Supervisadas: 1,5 h

Trabajo autónomo: lectura de textos; elaboración del trabajo en grupo; elaboración del ensayo 1

Semana VII

Bloque 2.1 / Crítica como ethos y como ejercicio. La idea de límite.

Actividades: Dirigidas, 2,5 h / Supervisadas: 1,5 h

Trabajo autónomo: lectura de textos; elaboración del trabajo en grupo; elaboración del ensayo 1

Semana VIII

Bloque 2.2 / Experiencia: aperturas conceptuales. Las formas de la experiencia. Experiencia y vivencia.

Actividades: Dirigidas, 2,5 h / Supervisadas: 1,5 h

Trabajo autónomo: lectura de textos; elaboración del trabajo en grupo; finalización del ensayo 1.

Semana IX

Bloque 2.2 / El sujeto, los otros, el mundo. Contexto y campos de experiencia. Conformación y transformación.

Actividades: Dirigidas, 2 h / Supervisadas: 2 h

Trabajo autónomo: búsqueda de recursos; lectura de textos; elaboración del trabajo en grupo.

Semana X

Seguimiento y finalización del trabajo en grupo en el aula.

Seguimiento de los ensayos. Escritura y argumentación. Comentarios y puesta en común.

Actividades: Dirigidas, 2 h / Supervisadas: 2 h

Trabajo autónomo: lectura de textos; visita a exposición o acontecimiento; preparación del ensayo 2.

Semana XI

Bloque 2.3 / Experiencia estética. Aproximación a 4 propuestas teóricas del s. XX: pragmatismo, hermenéutica, negatividad, recepción.

Actividades: Dirigidas, 2,5 h / Supervisadas: 1,5 h

Trabajo autónomo: lectura de textos; elaboración del ensayo 2.

Semana XII

Bloque 2.3 / Elementos para pensar la experiencia estética hoy.

Actividades: Dirigidas, 2 h / Supervisadas: 2 h

Trabajo autónomo: búsqueda de recursos; lectura de textos; elaboración del ensayo 2.

Semana XIII

Bloque 3 / Estética y contexto. Dinámicas y efectos de las formas del capitalismo global. Época global, estética, artes y diseño. Emprendeduría, proyecto y subjetividad-marca.

Actividades: Dirigidas, 2,5 h / Supervisadas: 1,5 h

Trabajo autónomo: lectura de textos; elaboración del ensayo 2.

Semana XIV

Bloque 3 / Sensibilidad, experiencia, espacio, tiempo, lugar, diferencia. Pensar el contexto hoy: contribuciones desde el "giro espacial".

Actividades: Dirigidas, 2,5 h / Supervisadas: 1,5 h

Trabajo autónomo: preparación de debate a partir de textos y contenidos tratados en la asignatura; finalización del ensayo 2.

Semana XV

Recapitulación sinóptica de los contenidos de los 3 bloques. Sesión de debate preparado.

Presentaciones de los trabajos en grupo. Comentarios y puesta en común.

Actividades: Dirigidas, 3 h / Supervisadas: 1 h

Trabajo autónomo: búsqueda de recursos y preparación del debate; preparación del dossier de asignatura.

Semana XVI

Presentaciones de trabajos en grupo. Comentarios y puesta en común.

Sesión de debate preparado.

Actividades: Dirigidas, 3 h / Supervisadas: 1 h

Trabajo autónomo: finalización del dossier de asignatura.

Semana XVII

Semana de revisión y evaluación: asignatura, trabajos, dinámicas.

Revisión y comentarios en grupo sobre ensayos y dossier. Puesta en común y valoración conjunta.

Semana XVIII

Semana de cierre, comentario de notas en el aula y/o entrevistas individuales.

Competencias y resultados de aprendizaje.

Competencias específicas

CE02- Demostrar que conoce, comprende y relaciona los conceptos e informaciones de las diversas áreas artísticas, científicas y sociales.

Resultados de aprendizaje:

RA.1 (CE02.6)- Comprender y relacionar los fundamentos básicos de la Estética como campo de saber filosófico.

RA.2 (CE02.7)- Comprender desde el campo estético las relaciones entre formas de expresión de la sensibilidad, formas de pensamiento, historia y contexto.

RA.3 (CE02.8)- Comprender y distinguir las relaciones principales entre la Estética como disciplina filosófica moderna y las formas de saber estético en el contexto social y cultural presente.

CEO8- Demostrar que conoce e interpreta los referentes teóricos establecidos a partir de la experiencia, la interpretación, la reflexión y la comprensión. Conocer, comprender e interpretar los referentes teóricos establecidos, tanto desde los ámbitos de las artes como desde el diseño. *Resultados de aprendizaje:*

RA.4 (CE08.8)- Reconocer y distinguir la evolución de la estética vinculada a la evolución de las formas del pensamiento.

RA.5 (CE08.9)- Aplicar conocimientos filosóficos para analizar los valores estéticos de una obra.

RA.6 (CE08.10)- Comprender y distinguir claramente los elementos que promueven una diversa valoración entre arte, artes aplicadas y diseño.

RA.7 CE08.11)- Reconocer y distinguir las propiedades de la forma, tanto en sus valores estéticos como funcionales.

RA.8 (CE08.12)- Analizar e interpretar las ideas y conceptualizaciones estéticas correspondientes a las artes y el diseño.

CE18- Comprender y ser sensible en relación a los diversos parámetros históricos y culturales de las ideas estéticas.

Resultados de aprendizaje:

RA.9 (CE18.2)- Describir y distinguir las teorías estéticas en relación a los procesos históricos de la cultura y la sociedad.

CE19- Diferenciar los valores estéticos de otros valores reconocidos socialmente.

Resultados de aprendizaje:

RA.10 (CE19.2)- Analizar y relacionar los lenguajes de las artes y el diseño en relación a otros valores.

CE21- Entender la transgresión como motor de la creatividad de forma responsable. *Resultados de aprendizaje:*

RA.11 CE21.1)- Analizar críticamente ideas, prácticas y valores establecidos en el contexto cultural y social propio.

CE23- Mostrar sensibilidad y respeto en la formulación de juicios estéticos de carácter personal, tanto desde la producción propia como para la valoración de procesos y resultados de otros. *Resultados de aprendizaje:*

RA.12 (CE23.2)- Adquirir el uso adecuado de un lenguaje propio para la valoración de procesos y resultados, tanto propios como ajenos.

Competencias transversales

CT05- Mostrar valores sociales abiertos, respetuosos, solidarios, comprometidos y responsables ante la pluralidad de posiciones y opiniones, manteniendo un espíritu autónomo y crítico. *Resultados de aprendizaje:*

RA.13 Demostrar respeto hacia las posiciones, opiniones e ideas de los demás, aportando proposiciones propias de manera crítica.

CT08- Ser responsable de los propios posicionamientos éticos y políticos, considerando, valorando y respetando los de otros.

Resultados de aprendizaje:

RA.14 Manifestar con coherencia las propias posiciones de carácter ético y político, con consideración y respeto hacia los posicionamientos de otros.

CT12- Mantener una actitud favorable hacia al aprendizaje permanente a través de la evaluación crítica de la documentación, valorando su procedencia, situándola en un marco epistemológico y contrastando sus aportaciones en relación al conocimiento disponible en el campo de saber correspondiente.

Resultados de aprendizaje:

RA.15 Aplicar los recursos conceptuales y teóricos adquiridos a la hora de examinar textos y documentos, interpretándolos y valorándolos a partir de diversos niveles de análisis aprendidos.

CT13- Usar las diversas tecnologías de la información y la comunicación para una correcta expresión y formalización de aquello que se quiere transmitir.

Resultados de aprendizaje:

RA.16 Aplicar correctamente los métodos y las técnicas aprendidas para expresar y formalizar ideas, conceptos, recursos teóricos y aprendizajes adquiridos.